

HELENE BAILLY GALLERY

SALON DU DESSIN 2022

71, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris

www.helenebailly.com

HELENE BAILLY GALLERY

71, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
75008 PARIS

3 NIVEAUX D'EXPOSITIONS

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

T. +33 (0)1 44 51 51 51

gallery@helenebailly.com
www.helenebailly.com

Issue d'une célèbre famille de galeristes, marchands et commissaires-priseurs, Helene Bailly Marcilhac hérite en 2007 de la galerie familiale fondée en 1977 par ses parents quai Voltaire, rive gauche à Paris et ouvre cette même année son propre espace rue de Seine.

Elle est désormais installée depuis 2015 rive droite, en face du Bristol au 71 rue du Faubourg Saint-Honoré, lieu de rendez-vous international des affaires, du luxe et de l'art.

Au sein de son espace qui s'étend désormais sur trois niveaux, Helene Bailly Marcilhac propose une lecture des mouvements fondamentaux de la fin du XIXe au XXe siècle et présente en permanence des œuvres d'artistes tels que Pissarro, Sisley, Monet, Renoir, Gauguin, Bonnard, Matisse, Marquet, Van Dongen, Picabia, Fernand Léger, Picasso, Braque, Chagall, Zadkine, Joan Miró, Calder, Poliakoff, Alberto et Diego Giacometti, Hartung, Georges Mathieu ou encore Bernard Buffet.

Au-delà de son programme d'expositions et de ses projets artistiques, la Galerie Helene Bailly collabore également avec de prestigieuses institutions comme le Musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly, le Musée Jacquemart-André, le Musée de Montmartre à Paris, le Musée Courbet à Ornans, le Musée de l'Annonciade à Saint-Tropez, le Musée Van Gogh à Amsterdam, le Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid, le Bruce Museum à Greenwich ou encore le MoMA à New York. Elle participe également à des salons internationaux.

Helene Bailly Marcilhac est par ailleurs membre du Syndicat National des Antiquaires, de l'Association Nocturne Rive Droite, du Comité Professionnel des Galeries d'Art et Experte Agréée par la Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d'Art.

Salon du dessin

Communiqué de presse

Pour l'édition 2022 du Salon du Dessin, la Galerie Hélène Bailly présentera un ensemble d'œuvres retraçant près de 100 ans de création des maîtres de l'Art Impressionniste et Moderne tels que Renoir, Matisse, Van Dongen, Picabia, Léger, Picasso, Miró, Calder, Poliakoff, Giacometti, Hartung ou encore Bernard Buffet. N'ayant plus seulement fonction d'esquisses, nos sujets explorent l'intime et le décor à travers une palette vive.

Avec une pluralité de techniques que sont le fusain, la gouache, l'aquarelle ou encore le pastel, nos artistes parcourent le XXème siècle comme un véritable champ d'investigation où, selon Claude Schweisguth, « l'acte de création y est moins intimidant qu'aillleurs ».

Notre stand s'ouvrira d'abord sur une grande composition colorée d'Alexander Calder intitulée *The Wedding cake*.

Peinte vers 1972, cette gouache aux couleurs vives résume parfaitement l'univers artistique de l'artiste.

Sur un fond jaune, deux chevaux blancs se cabrent face à une tour conique rappelant la forme du gâteau festif américain : le *Wedding Cake*.

Les chevaux tout comme le cirque comptent parmi les thèmes favoris de Calder. Passionné tôt par l'univers du spectacle, il ne cesse d'en représenter ses acteurs et leur mouvements.

A partir des années 1970, Calder se lance dans une série de gouaches reprenant les motifs qui ont fait sa renommée. La parade équestre est un sujet faisant tout particulièrement écho aux sculptures en fil de fer de son « Cirque » créé à la fin des années 1920.

Le même dépouillement et la même spontanéité d'exécution se retrouvent dans le tracé noir des chevaux ici. Le motif en spirale de la tour et la position en équilibre des équidés rappellent également sa recherche constante de mouvement et de dynamisme qui marque toutes ses compositions.

Écho coloré à notre grande composition de Calder, *Sans titre* de Joan Miro daté de 1966 nous plongera dans un autre univers proli- fique qui développe un langage pictural très personnel entre figuration et abstraction.

Miro fait rapidement du bleu qui recouvre ici le fond de notre papier sa couleur emblème, entre ciel et terre.

Peuplées de formes surgies de son inconscient, comme le visage qui se dévoile ici, ses œuvres sont directement liées à l'écriture automatique des surréalistes et créent ainsi un monde onirique et parallèle.

Ce chef-d'œuvre est aussi accompagné de deux photographies de l'artiste en train de le réaliser dans son atelier.

Autre sujet éclatant, une nature morte de Bernard Buffet intitulée *Cosmos rouges*.

Peintre figuratif d'après-guerre, Buffet s'est beaucoup penché sur l'un des plus grands thèmes de la peinture traditionnelle : la nature morte.

Avec ce bouquet daté des années 1960, l'artiste confère monumentalité au genre.

Les fleurs se détachent sur ce fond jaune contrastant avec leurs lignes de construction noires en signature de l'artiste, apportant une expression dynamique à la composition.

Elles s'épanouissent avec ampleur sur ce papier marouflé sur toile.

Dès 1980, la Galerie Maurice Garnier accorde leur première exposition de l'artiste sur ce thème.

L'expression du mouvement par le trait est aussi l'une des recherches de prédilection des artistes impressionnistes, tels que Degas avec notre fusain *Scène de ballet*, circa 1900.

Féru d'opéra et de ballet, Degas s'attache comme son ami Manet à représenter la vie moderne. Surnommé par ce dernier "le peintre des danseuses", l'artiste assiste à toutes les étapes de leur rigoureux travail afin de saisir leurs mouvements et leur équilibre.

Leur quotidien est alors une source d'inspiration importante : il souhaite avant tout rendre compte d'une vérité que le public ne peut voir et mettre en lumière l'envers du décor.

A partir des années 1870, c'est l'entraînement, la variation des postures et des gestes des ballerines au travail qui devient son thème de prédilection.

Notre *Scène de ballet* en est un parfait exemple, puisqu'elle nous plonge dans l'intimité de trois danseuses en exercices à la barre. L'originalité de son cadrage serré et le geste vif transcrivent la modernité toute impressionniste de ce dessin au fusain tandis que la qualité du trait chère à Degas rappelle l'héritage des grands maîtres et en particulier d'Ingres.

Modernité et intimité du geste aussi pour Renoir qui représente avec *Femme se chaussant* l'un de ses thèmes de prédilection : le nu féminin.

La vitalité du trait ici laisse quelques ombres hachurées pour se concentrer sur l'essentiel de la figure dont la posture rappelle aussi celle des danseuses de Degas.

Selon d'ailleurs les mots de Claude Roger-Marx dans son ouvrage consacré à l'artiste en 1937 : « Renoir rêve des grandes compositions pleines à craquer à la manière de Rubens ou de Véronèse, mais qu'il ne réalisera pas, car, malgré tout, ses préférences le ramènent à la figure isolée, et, de plus en plus, il évite l'éparpillement de la mise en scène ».

Notre dessin d'une grande simplicité de geste toute aussi moderne par son traitement, en est l'exemple parfait.

Bernard Buffet
Cosmos rouges dans une potiche

Bernard 67
Buffet

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Femme se chaussant

Crayon sur papier

60 x 46 cm

Monogrammé en bas à droite : R

Certificat d'authenticité délivré par le Wildenstein Institute le 16 janvier 2002.

BIBLIOGRAPHIE

Ambroise Vollard, *La vie et l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir*, Paris, 1919, reproduit p°73.

EDGAR DEGAS(1834-1917)

Scène de ballet, circa 1900

Fusain sur papier contrecollé sur carton

57 x 67 cm

94 x 104 cm (avec cadre)

Cachet de la signature en bas à gauche : Degas

Certificat d'authenticité délivré par la Galerie Brame & Lorenceau le 28 octobre 2021. L'œuvre est enregistrée dans les archives de l'artiste.

PROVENANCE

Atelier Degas, Troisième vente, Galerie Georges Petit, 7-8-9 avril 1919, n°272 du catalogue p.205.

Ambroise Vollard (acquis 690 F de la vente précédente).

Collection privée, (acquis vers 1950).

Collection privée, par descendance de la précédente.

BIBLIOGRAPHIE

P.A.Lemoine, *Degas et son œuvre, Tome III*, Paris. Cité parmi les « études ou répliques » du n°1373 (qui appartenait, lui aussi, à Ambroise Vollard).

Lillian Browse, *Degas Dancers*, Faber & Faber, 1949, London. Cité par l'auteur, à propos du n°245, en page 413 de l'ouvrage « Notes on the plates ». Daté vers 1905-1912, identifié comme « Trois danseuses debout dans les coulisses » et rapproché du pastel de l'ancienne collection Durand-Ruel.

JOAN MIRO(1893-1983)

Sans titre, 1966

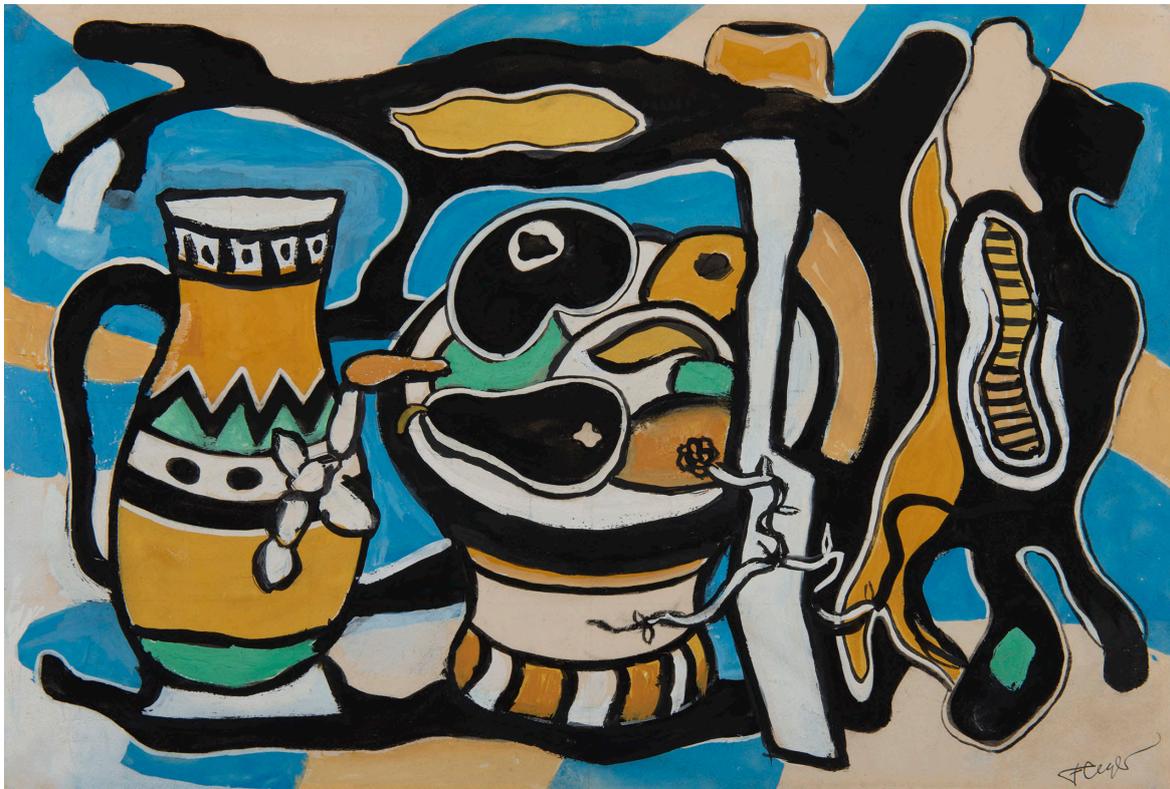
Marqueur, crayon cire sur papier bleu

42,5 x 54,2 cm

71,8 x 84,5 cm (avec cadre)

Signé au centre à droite : Miro

Certificat d'authenticité délivré par l'ADOM (Association pour la Défense de l'œuvre de Joan Miro) le 19 mai 2021.

FERNAND LÉGER(1881-1955)

Le compotier, 1948

Gouache sur papier

37,5 x 53 cm

74 x 90,5 cm (avec cadre)

Signé en bas à droite : F Léger

BIBLIOGRAPHIE

Sylvie Buisson, Martine Frésia, *La Ruche, cité des artistes 1902-2009*, Palais Lumière, Evian, Catalogue d'exposition, Editions alternatives, 2009, illustré p.76.

Cette œuvre sera incluse dans le «*Répertoire des œuvres sur papier de Fernand Léger*» en préparation par Irus Hansma. Avis d'inclusion en date du 23 septembre 2005.

Cette œuvre est incluse dans la nouvelle édition de «*Léger, Dessins et Gouaches*», publication sur le site : www.legerdessinsetgouaches.com sous le n°11-1014

Georges Bauquier, *Fernand Léger, Catalogue raisonné de l'œuvre peint, 1944-1948*, Maeght Editeur, illustré sous le n°1296.

BERNARD BUFFET(1928-1999)

Cosmos rouges dans une potiche, 1967

Huile sur papier sur fond de gouache, pastel et crayons de couleurs

65 x 50 cm

95 x 80 cm (avec cadre)

Signé et daté en bas à droite : Bernard Buffet ; 67

Certificat d'authenticité délivré par la Galerie Maurice Garnier le 12 novembre 2021.

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la galerie.

BERNARD BUFFET(1928-1999)

Fleurs d'artichauts, 1980

Gouache sur papier

65 x 49,8 cm

Signé et daté au milieu à droite : Bernard Buffet 80

Certificat d'authenticité délivré par la Galerie Maurice Garnier le 23 février 2022.

ALEXANDER CALDER(1898-1976)

The Wedding Cake, circa 1972

Gouache sur papier

75 x 109 cm

111 x 144,8 cm (avec cadre)

Signé et daté vers le bas à droite : Calder 72

Certificat d'authenticité délivré par la galerie Lelong le 7 mars 1989.

PROVENANCE

Joseph de Crussol, comte d'Uzès.

Resté dans sa descendance jusqu'à alors.

Retrouvez nous sur notre Stand 38

Mercredi 18 mai 12h-20h

Jeudi 19 mai 12h-22h - nocturne

Vendredi 20 mai 12h-20h

Samedi 21 mai 11h-20h

Dimanche 22 mai 11h-20h

Lundi 23 mai 12h-19h

HELENE BAILLY GALLERY

Contact us :

Hélène Bailly Marcilhac

Founder

helene@helenebailly.com

Charlotte Taslé d'Héliand

Director

charlotte@helenebailly.com

Jeanne Dehaye

Gallery Manager

jeanne@helenebailly.com

Irène de la Morinière

Assistant

irene@helenebailly.com

Marie Jacquier

Press manager

marie@mariejacquier.com